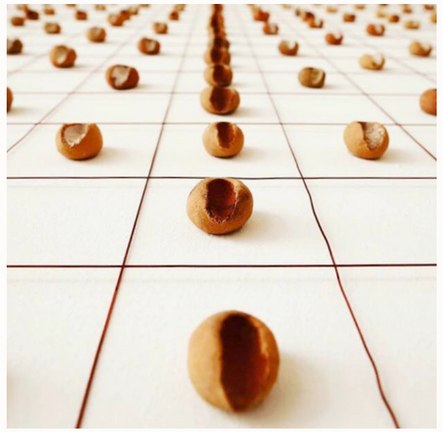
DOSSIER DE PRÉSENTATION

ESPACE FRANS KRAJCBERG
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN, ART & NATURE

“YUXI NUKUKUNAI, O Encontro de Almas (les Rencontres d’Âmes)”

KÁSSIA BORGES MYTARA
COLLECTIF MAHKU

12 SEPTEMBRE- 20 DÉCEMBRE 2024



ESPACE FRANS KRAJCBERG
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN ART & NATURE
Chemin du Montparnasse
21 Avenue du Maine, 75015 PARIS

du mardi au samedi 14-18h
nocturnes mercredi 14-20h
www.espacekrajcberg.fr

L’EXPOSITION

L’exposition *"YUXI NUKUKUNAI, O Encontro de Almas (les Rencontres d’Âmes)”* ouvre, du 12 septembre au 20 décembre 2024, un nouveau dialogue avec les oeuvres et l’engagement de Frans Krajcberg, porté par l’espoir d’une (re)connexion avec le Vivant.

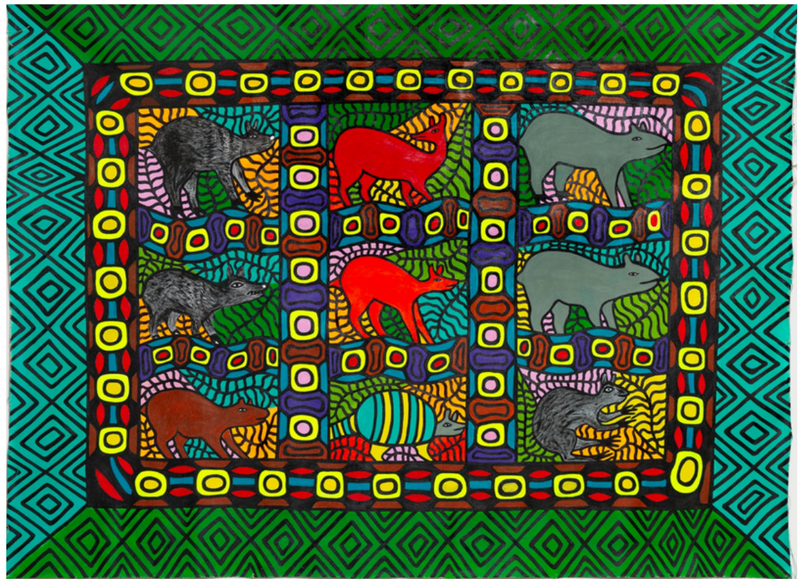
Nous ne pouvons vivre sans la forêt, la terre, l’air, les planètes… pour les Huni Kuin, le terme “yuxi” désigne la part de magie et de spiritualité qui émane des paroles, des gestes ou des créations et qui relie les êtres à la Nature.

Avec l’exposition *"YUXI NUKUKUNAI, O Encontro de Almas (les Rencontres d’Âmes)”*, la commissaire d’exposition et artiste Kássia (Borges) Mytara met en lumière l’évolution du collectif MAHKU (Movimento Artistico Huni Kuin), depuis ses premiers dessins en 2012-2013, élaborés dans une optique pédagogique, jusqu’à la reconnaissance institutionnelle et internationale de l’art des MAHKU moins de dix ans plus tard : expositions avec la Fondation Cartier en France, au Musée d’Art de São Paulo (MASP), à la 35e Biennale de São Paulo, ou, plus récemment à la 60e Biennale de Venise…

Comment le recours à la peinture a permis à ces artistes de sauvegarder leur culture, jusqu’ici orale, en assurant sa transmission, mais aussi en devenant les portes parole, à l’internationale, du message spirituel de leur peuple, profondément lié à la Nature et à la Guérison?

Kássia B. Mytara apporte un regard féminin, féministe, au sein du collectif, qu’elle fait dialoguer ici avec son propre travail de céramiste. Épouse du chaman Ibã, fondateur du collectif MAHKU, “mère” de ses autres membres, artiste reconnue depuis les années 1980… elle a un rôle fondamental au sein du groupe. Tournée vers la “cura”, la guérison, ses recherches personnelles et celles du collectif se rejoignent dans l’exposition.

Le travail des MAHKU, et dans une certaine mesure de Kássia B Mytara, étant fondé sur la transfiguration en peinture des chants traditionnels Huni Kuin, nés des visions provoquées lors des cérémonies spirituelles du *nixi pae,* (ayahuasca), le son est centrale dans leur démarche. C’est pourquoi l’exposition est accompagnée d’un “chant de guérison” et d’un design sonore transportant le public au cœur de la forêt.



©collectif MAHKU

© Kassia Borges Mytara, 2024, “A cura das aguas”

KÁSSIA (BORGES) MYTARA, COMMISSAIRE INVITÉE

*«**Nous assistons à un mouvement vigoureux dans l'art contemporain, dont certaines évolutions portent un message résolument antiraciste.** C'est la direction prise par les artistes autochtones brésiliens d'Amazonie, qui se sont organisés pour développer et permettre l'émergence d'un espace cosmopolite de création artistique, unique et puissant, capable de marquer durablement le monde. Embrassant autant la «cosmopolitique», qui marque les relations entre les êtres de la forêt, que le cosmopolitisme des grandes villes mondiales, ce mouvement a pour horizon la création d'autres «mondes possibles», dont l'émergence est devenue urgente (LAGROU, 2020). L'engagement de commissaires autochtones par d'importantes institutions artistiques commence à apparaitre dans ce nouveau contexte, favorisant l'inclusion de l'art autochtone contemporain dans les biennales et les expositions du monde entier.*

L'Espace Frans Krajcberg partage cette réflexion et traite l'art autochtone comme un agent de communication incontournable. Cela fait déjà de nombreuses années que le centre d'art parle des liens entre art et durabilité, territoire exploré par l'artiste qui donne son nom à l'espace. Frans Krajcberg a expérimenté l'art qui dénonce les atteintes à l'environnement, en démontrant la nécessité de le dénoncer. Son travail est un Cri.

En pensant à l'art, à la vie et à l'environnement, l'Espace Frans Krajcberg a imaginé une exposition qui pourrait créer un dialogue entre le maître des lieux et certains artistes autochtones. Croyant en ce dialogue, il a invité le mouvement MAHKU et l'artiste Kássia (Borges) Mytara, également membre du collectif. Composé de cinq artistes de l'ethnie Huni Kuin, les artistes vivent sur les rives du fleuve Jordão, dans l'État d'Acre, en Amazonie, au Brésil. Leur travail plastique transmue le son en image, créant des peintures remplies de chants sacrés, qui évoquent également la guérison.

***. L'art est aussi un chemin de découvertes et de rencontres.**»*

COLLECTIF MAHKU

Le collectif Mahku (village de Chico Curumim, Alto do Rio Jordão, Acre, Amazonie) est un collectif d'artistes autochtones de l'ethnie Huni Kuin, également connue sous le nom de Kaxinawá, formé en 2012 par le guérisseur, leader et chaman Ibã Huni Kuin. Les autres membres du collectifs sont Kássia B. Mytara, Acelino Tuin, Cleiber Bane, Pedro Maná, Yaka Huni Kuin, Rita Sales, Cleudo Teana Tuin et Isaka Huni Kuin.

Le collectif traduit en peinture les chants traditionnels Huni Kuin, nés des visions provoquées lors des cérémonies spirituelles du *nixi pae*, (ayahuasca). Réalisées collectivement, les œuvres présentent des figures bidimensionnelles, aux couleurs vives et intenses, qui illustrent les histoires traditionnelles et mythes fondateurs afin de préserver la culture ancestrale Huni Kuin, puis de la transmettre.

En 2012, le membre fondateur du collectif, Ibã Huni Kuin, a initié une recherche pour enregistrer les chants traditionnels de son père et de ses oncles et ainsi sauvegarder la culture de son peuple, jusqu'ici orale, qui était menacée de disparition. Ibã les a transmutées en peintures, afin de faciliter sa transmission aux générations futures. Il a créé une école dans sa communauté, formant les plus jeunes à la pratique artistique et aux savoirs traditionnels, tout en renouant avec la spiritualité et les mythes fondateurs de son peuple.

LIEN VERS INTERVIEW VIDÉO D'IBÃ SALLES HUNI KUIN : CLIQUER ICI

Le travail du collectif exprime également les mouvements politiques et sociaux des Huni Kuin, qui sont liés aux peuples autochtones du monde entier dans leurs luttes continues pour promouvoir la justice environnementale. Grâce à l'art du collectif Mahku, la communauté d'Ibã a pu retrouver un mode de vie traditionnelle, racheter des terres, les protéger de la déforestation et y construire de nouvelles maisons.

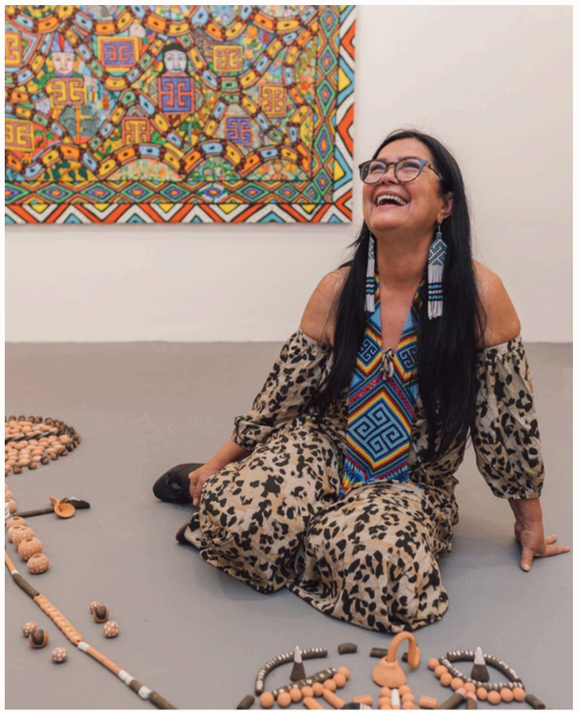
KÁSSIA BORGES MYTARA

LIEN VERS INTERVIEW VIDÉO DE KASSIA B. MYTARA : CLIQUER ICI

Kássia (Borges) Mytara est artiste plasticienne, chercheuse, enseignante, commissaire d'exposition et militante Karajá. Ses recherches artistiques portent sur l'autochtonie et sa résistance, les femmes, la généalogie et la guérison. Utilisant principalement le médium argile dans sa pratique, elle fait aussi partie du collectif MAHKU - Movimento Dos Artistas Huni Kuin [Mouvement des artistes Huni Kuin], qui traduit en peinture les chants traditionnels du peuple Huni Kuin, nés des visions provoquées lors des cérémonies spirituelles du *nixi pae* (ou ayahuasca). Au sein du collectif et dans sa propre pratique, l'artiste travaille sur sa relation intime à la nature et replace la femme au cœur des mythes autochtones.

Kássia B. Mytara fait partie du groupe des *Curandoras*, un mot qui signifie à la fois « commissaires d'exposition » et « guérisseuses », fondé en 2022 par l'artiste et chercheuse Naine Terena (1980-). Fédératrices du mouvement artistique autochtone actuel, ces femmes se sont donné pour mission de « guérir par l'art ». Dans ses oeuvre récentes, l'artiste rend hommage aux femmes autochtones contemporaines, qui tentent de contribuer à un changement positif dans le monde en devenant, finalement à leur tour, guérisseuses, chamanes, cheffes spirituelles et militantes.

L'artiste est impliquée dans les activités du musée des Peuples autochtones d'Uberlândia depuis 1987. En 2022, elle est nommée commissaire d'exposition associée au musée d'Art de São Paulo (MASP). Ses œuvres font partie des collections publiques brésiliennes, au musée d'Art contemporain de Goiânia, à la Pinacothèque de São Paulo et au MASP.



POINTS FORT DE L'EXPOSITION

- **Une approche originale** : *"YUXI NUKUKUNAI, O Encontro de Almas (les Rencontres d'Âmes)"* est la première exposition à Paris retraçant le parcours du Collectif Mahku depuis 2012, en dialogue avec le travail "solo" de Kássia B. Mytara.

- **Il s'agit de la première exposition** MAHKU en France depuis l'ouverture de la 60e Biennale de Venise en avril 2024, où les artistes ont investi la façade du pavillon central, consacrant le collectif comme l'un des principaux agents de l'art contemporain brésilien.

© galerie Carmo Johnson Projects, vue de l'exposition 'Chants of Images MAHKU", Curated by Ibã Huni Kuin e Daniel Dinato

© photo Instagram Mahku

- **L'exposition est accompagnée d'une immersion sonore** créée par Ibã Huni Kuin et Denis Chartier, dans le cadre du projet "Tari Ibiranai" (programme *healing encounters*, ERC - Conseil Européen de la Recherche), à partir de sons naturels captés dans la forêt.

- **Une programmation riche** avec les partenaires "historiques" des MAHKU et de Kássia B. Mytara : la Fondation Cartier et AWARE (Archives of Women Artists, Research and Exhibitions) .

- **Itinérance** : les oeuvres de Kássia B. Mytara seront présentées au printemps 2025 à la galerie Ricardo Fernandes, au Centre Tignous d'art contemporain de Montreuil et au Musée du Quai Branly.

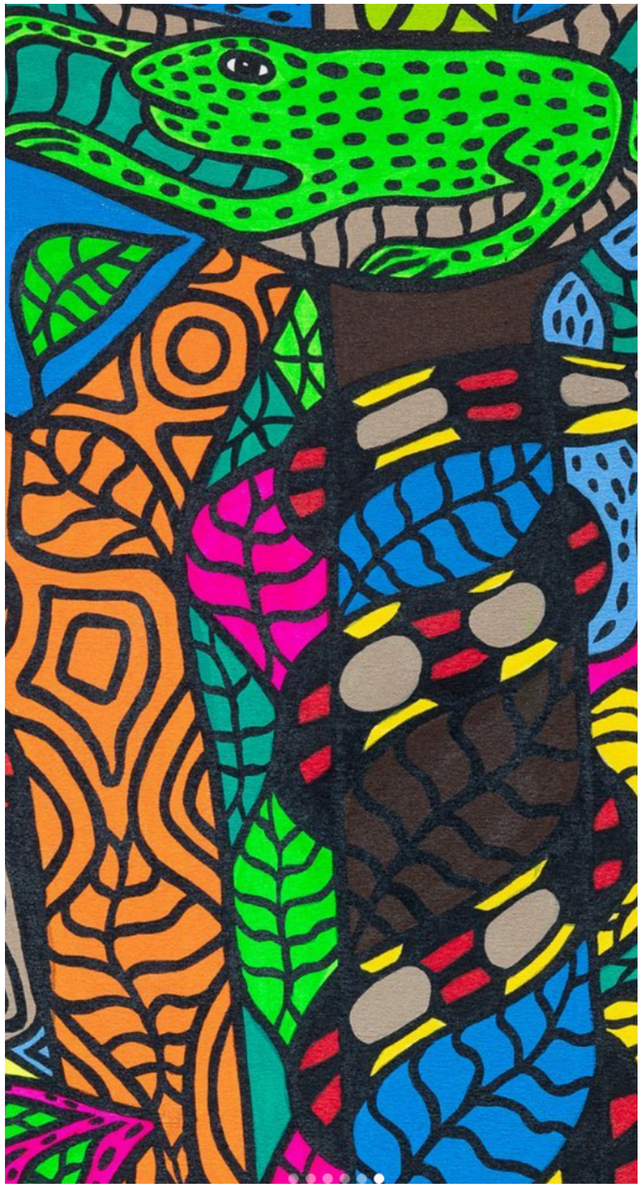
PROGRAMMATION

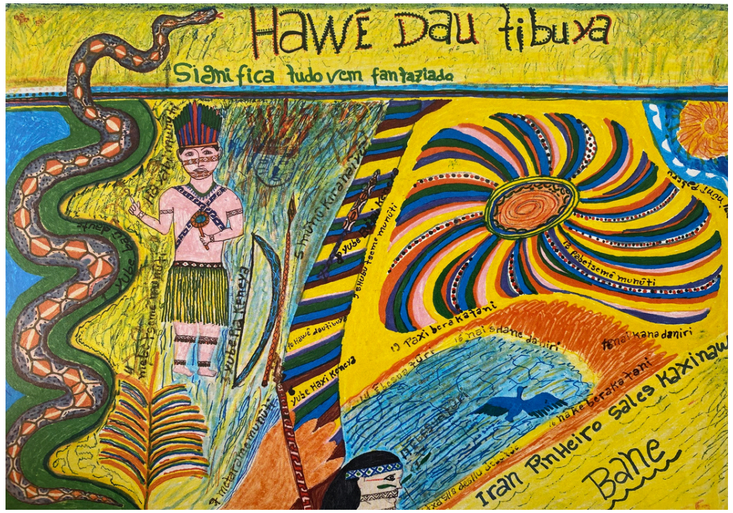
RENCONTRES

- **12 septembre, à 19h** : chant chamanique d'ouverture par Ibã Salles Huni Kuin
- **18 septembre à 18h30** : rencontre avec la Fondation Cartier pour l'art contemporain : retour sur l'histoire du collectif Mahku
- **3 octobre à 18h30** : rencontre avec la journaliste Eliane Brum, fondatrice du collectif de journalistes "Sumauma" plateforme sur l'écologie en Amazonie, dans le cadre du lancement français de son ouvrage *Banzeiro Òkòtó: uma viagem à Amazônia Centro do Mundo (Banzeiro Òkòtó: un voyage en Amazonie, Centre du Monde)* - éditions Sous sol.
- **24 octobre à 18h30** : conférence sur les femmes autochtones, artistes et militantes, avec AWARE (Archives of Women Artists, Research and Exhibition), Rita et Yaka Huni Kuin et une autre intervenante à confirmer.

Ateliers Art et Environnement pour adultes
Avec les organismes de la Fresque pour le Climat et de la Fresque pour la Biodiversité

Ateliers et visites guidées pour les enfants de 3 à 18 ans pour aborder l'oeuvre et le militantisme de Frans Krajcberg par une expérience artistique pratique et sensible, en partenariat avec le Musée de la Poste.





Bane (Iran), 2011
Feutre sur papier, 29,7 x 41,8 cm

2011

MAHKU (Pedro Maná), Rewe Rashüiti - Chants of healing, 2023.
Acrylique sur toile, 230 x 256 cm

2023

Collectif Mahku, 2019.
100 cm x 100 cm

2019

PARTENAIRES DE L'EXPOSITION

GALERIE RICARDO FERNANDES

Depuis 2007 à Paris/Saint-Ouen, la galerie Ricardo Fernandes ouvre les portes du marché international d'Art Contemporain à de talentueux artistes.

Elle s'inscrit dans la continuité d'un travail de plus de vingt-cinq ans qui a commencé par l'inauguration d'une première galerie au Brésil et a donné naissance à une carrière internationale au cours de laquelle Ricardo Fernandes s'est activement attaché à la promotion de ses artistes. La galerie fait partie d'un mouvement de galeries d`art contemporain parisiennes, extrêmement dynamiques et résolument cosmopolites, qui affirment à chaque exposition leurs valeurs internationales et artistiques.

La galerie propose des expositions d'arts plastiques liées aux domaines les plus divers (peinture, sculpture, photographie, installations...) et s'ouvre à une large variété d'expressions artistiques contemporaines.

Par son soutien constant à des artistes internationaux et son implication dans le développement d'un marché international en pleine expansion, la galerie Ricardo Fernandes participe à la diversité et à l'interaction artistique et culturelle de la ville de Paris.

La galerie accueille une exposition de Kassia (Borges) Mytara au printemps 2025, dans le cadre de la saison du Brésil en France.

RICARDO Fernandes

AWARE

(ARCHIVES OF WOMEN ARTSITS, RESEARCH AND EXHIBITIONS)

Association loi 1901 à but non lucratif co-fondée en 2014 par Camille Morineau, historienne de l'art spécialiste des artistes femmes, AWARE : Archives of Women Artists, Research and Exhibitions a pour objet la création, l'indexation et la diffusion de l'information sur les artistes femmes des XVIIIe, XIXe et XXe siècles : « La grande ambition scientifique d'AWARE est de réécrire l'histoire de l'art de manière paritaire. Il est grand temps de replacer les artistes femmes au même plan que leurs homologues masculins et de faire connaître leurs œuvres. »

AWARE a accueilli Kassia (Borges) Mytara lors d'un résidence de deux mois fin 2023. Fruit d'une collaboration entre AWARE et les Amis de Frans Krajcberg, cette résidence fait partie du programme de recherche *« The Origin of Others. Rewriting Art History in the Americas, 19th Century – Today »* sur les artistes femmes, d'ascendance africaine et autochtone, dans trois grandes zones géographiques: l'Amérique latine, les Caraïbes et les États-Unis, en partenariat avec le Clark Art Institute.

A Archives
WA of Women Artists
R Research
E & Exhibitions

CARMO JOHNSON PROJETS

"Nous réalisons des projets spécifiques par le biais d'actions qui découlent des lacunes existantes dans la dynamique socioculturelle de l'art contemporain. Nous sommes en dialogue et en échange constants avec les artistes brésiliens locaux, en reconnaissant leurs besoins spécifiques et en les encourageant et en les poussant à entrer dans l'environnement et le marché de l'art contemporain. Nous souhaitons soutenir la production artistique des minorités à travers une vision qui dépasse les quatre axes géographiques du territoire brésilien.

Nous encourageons la prise de conscience et une économie plus circulaire et inclusive au sein du marché de l'art contemporain, dans le but de générer des ressources et le bien-être de toutes les parties impliquées. Chaque étape que nous franchissons facilite la production d'œuvres d'art, d'expositions, de résidences, encourageant les artistes à rechercher et à approfondir leur cœur, fournissant une autre plate-forme pour les actions et les ventes d'œuvres d'art. "

CARMO JOHNSON PROJECTS

ILS NOUS SOUTIENNENT

VILLE DE PARIS

L'Association reçoit une subvention annuelle de fonctionnement pour gérer la collection d'oeuvres que l'artiste a donné à la Ville et diffuser le message environnemental de Frans Krajcberg.

FONDATION YVES ROCHER

Soutien historique de l'Espace Frans Krajcberg, la Fondation est engagée dans les questions environnementales et culturelles.

THE SANDBOX

Soutien au fonctionnement et à la production d'expositions temporaires.

MONSIEUR ET MADAME LOUIS DE SÉGUR DE CHARBONNIÈRES

Soutien au fonctionnement et à la production d'expositions temporaires.

L'Association remercie également ses partenaires associatifs, et notamment : l'Air Arts, Sam Art projects, Art Exprim, Survival International, Arty Garage, Ethno Art, Fresque du Climat, Jeunesse Autochtone de Guyane... ainsi que les nombreux mécènes privés et donateurs quotidiens de l'Espace Frans Krajcberg. Chaque geste compte !

CONTACTS ET INFOS PRATIQUES

ADRESSE

Espace Frans Krajcberg
Centre d'art contemporain Art & Nature

Chemin du Montparnasse
21 Avenue du Maine, 75015 PARIS

Du mardi au samedi ; 14-18h
Nocturnes mercredi 18-20h.

E-MAILS

contact@espacekrajcberg.fr //
capucine.boutte@espacekrajcberg.fr

TELEPHONE

Capucine Boutte, 06 99 19 32 59

SUIVEZ-NOUS

SITE	FACEBOOK	INSTAGRAM
www.espacekrajcberg.fr	@EspaceKrajcberg	@espace_krajcberg

Commissariat de l'exposition :

KASSIA BORGES MYTARA

QUI SOMMES-NOUS

L’ESPACE FRANS KRAJCBERG
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN, ART ET NATURE

UN LIEU D'EXPOSITIONS ET DE RECHERCHE AUTOUR DE FRANS KRAJCBERG

Ses salles d’exposition permanente accueillent des archives et les oeuvres de l’artiste Frans Krajcberg, emblématiques de sa carrière artistique et militante (fonds photographique, sculptures et tableaux...)

UN LABORATOIRE, UN LIEU D'ÉCHANGES ET DE RÉFLEXION SUR LE MONDE DE DEMAIN, GRÂCE À L'ÉCOLOGIE ET L'ART

Les salles d’expositions temporaires accueillent une programmation pluridisciplinaire, artistique, littéraire, scientifique, cinématographique et pédagogique sur les liens qui unissent Art et Environnement.

UN CENTRE D'ART GRATUIT ET OUVERT À TOUS, AU COEUR DU VIEUX PARIS

L'Espace Frans Krajcberg se trouve au bout du “Chemin du Montparnasse”. L’impasse bucolique, vestige de la grande histoire de Montparnasse, abritait l’atelier parisien de l’Artiste.

L'ASSOCIATION DES AMIS DE FRANS KRAJCBERG

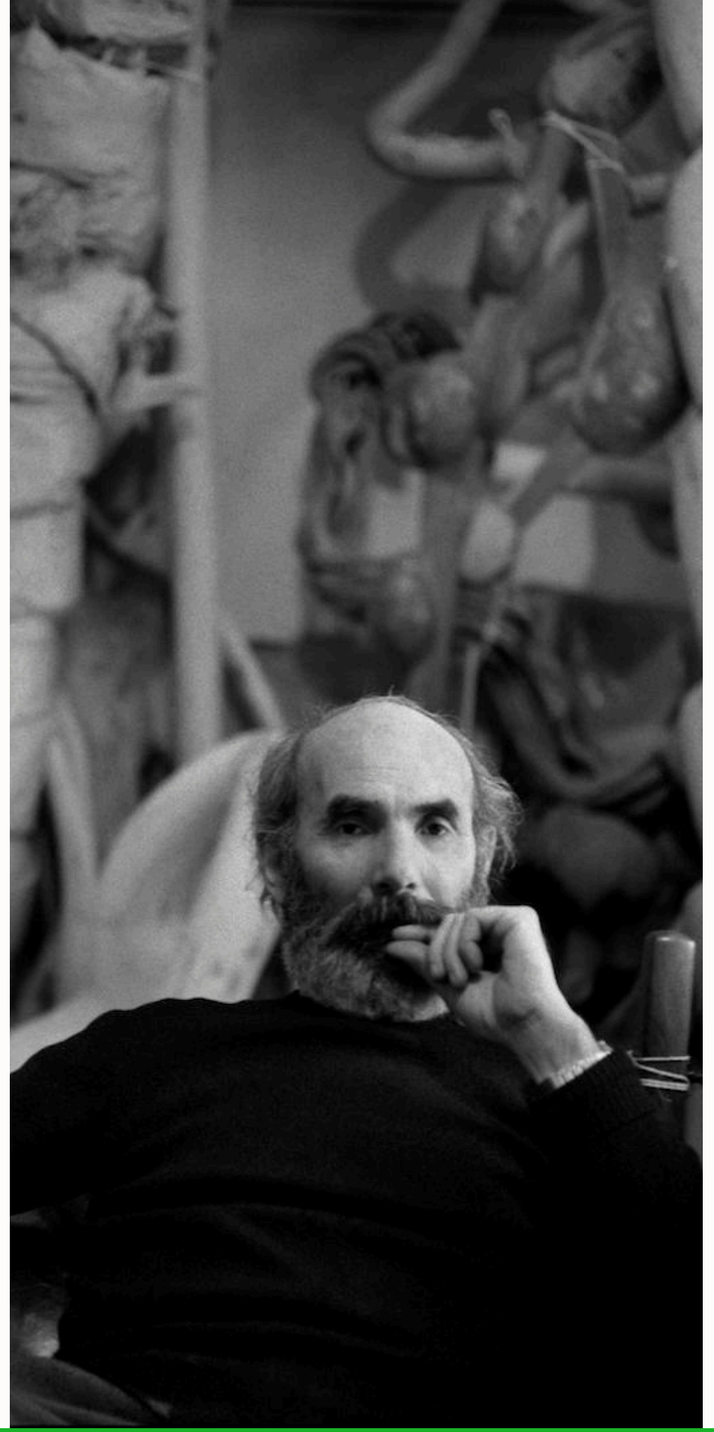
L’Association des Amis de Frans Krajcberg, créée à l’initiative de l’Artiste lui-même, s’est engagée auprès de la Ville de Paris à promouvoir son oeuvre et à poursuivre son combat pour la préservation de la Nature, de la forêt amazonienne et des peuples qui l'habitent.

L’Association lutte pour que l’appel lancé par Frans Krajcberg résonne le plus loin possible.. Elle a ouvert en 2003 l'Espace Frans Krajcberg, situé au coeur de Paris, pour accueillir la donation faite en 2001 par l'Artiste à la Ville de Paris. L'Espace Frans Krajcberg est devenu en 2018 Centre d'Art Contemporain, Art et Nature.

ANNEXE

FRANS KRAJCBERG, UN ARTISTE VISIONNAIRE, AU DESTIN SINGULIER :

- Né en Pologne d’une famille juive, il perd tout pendant la guerre. Sa famille est assassinée dans les camps nazis. Après avoir étudié aux Beaux-Arts de Stuttgart auprès de Willi Baumeister, maître du Bauhaus (1889-1955), il arrive à Montparnasse en 1946, où il est hébergé chez Fernand Léger. Il immigre au Brésil, sur les conseils de Marc Chagall.
- En moins de dix ans, il devient l’un des plus célèbres artistes brésiliens du XXème siècle, pionnier de ce qu'il appelait "le grand combat du XXIème siècle" : la préservation de notre planète.
- C’est en visionnaire qu’il choisit le combat environnemental pour justifier sa démarche artistique et défendre cette nature menacée qui l’émerveille tant.



UNE OEUVRE MANIFESTE POUR LA PROTECTION DU VIVANT :

- Au contact de la nature brésilienne, Frans Krajcberg construit une oeuvre unique dans l'art contemporain.
- Il est fasciné par la richesse de la faune et la flore brésilienne, qui lui redonnent goût à la vie. Dans les montagnes du Minas Gerais, à Ibiza ou dans les marécages brésiliens, il puise son inspiration au plus près de la nature, qui devient son atelier.
- Sculpteur, peintre, photographe, son oeuvre est un cri de révolte et d’espoir : un manifeste pour la défense du vivant et une ode à la biodiversité végétale.
- Sa conscience précoce des enjeux environnementaux font de lui un pionnier, donnant un ancrage intellectuel et historique aux artistes contemporains se questionnant sur les mêmes sujets

FRANS KRAJCBERG (1921-2017)

1947-1957

Frans Krajcberg arrive à Montparnasse, d'où il émigre au Brésil, sur les conseils de Marc Chagall. Il acquiert la nationalité brésilienne en 1956 et reçoit le grand prix de peinture à la biennale de São Paulo l'année suivante.

1975

Il est le premier artiste à exposer sous le nom du Centre Georges Pompidou. Cette exposition le conforte dans sa volonté de dénoncer les menaces qui pèsent sur la Nature, avec la troisième révolution technologique : « J'y ai pris conscience que, c'était fini l'Art pour l'Art ; je veux que mes sculptures soient les témoins de ce désastre. »

1978

Le critique d'art Pierre Restany signe le "Manifeste du Naturalisme Intégral", après un voyage avec F. Krajcberg en Amazonie, plaidoyer en faveur d'un art inspiré par la "nature intégrale" et engagé pour la planète. Il appelle les artistes à un réveil des consciences, dans le sillage de Frans Krajcberg.

1960-1990

Frans Krajcberg est témoin dès les années 1960 des grands incendies volontaires qui ravagent les forêts brésiliennes, et qui ravivent chez lui la blessure de la Shoah. Il les dénonce dans ses reportages photographiques.

Les années 1990

Les années 1990 lui apportent la consécration internationale : il multiplie les expositions à Rio, Paris, Londres... et participe aux premiers sommets mondiaux sur l'environnement. En 1992, son exposition "Imagens do fogo" au Musée d'art moderne de Rio (plus de 300 000 visiteurs) alerte massivement sur les dangers de la déforestation.

2005

L'année du Brésil en France. Une grande exposition au parc de Bagatelle à Paris rend hommage à l'artiste et au militant. C'est pour Frans Krajcberg l'occasion de lancer son « Cri pour planète ».

2015-2017

Lors de la COP21 à Paris. il reçoit des leaders Amérindiens. l'Espace Frans Krajcberg, qu'il présente au Président de la Républiique. La 32e Biennale de São Paulo en 2016 le met à l'honneur. Intitulée "Incerteza Viva", elle est chargée d'explorer les stratégies artistiques face aux incertitudes contemporaines. En 2017, il est le premier artiste invité au Musée de l'Homme de Paris en tant que lanceur d'alerte. Il meurt à Rio le 15 novembre 2017.